

Основные тезисы выступлений спикеров и участников круглого стола по проблемам любительских театров

13 ноября 2021 года

Участники: представители Дома народного творчества и досуга, оргкомитета Всероссийского открытого фестиваля-конкурса любительских театров «Невские театральные встречи, учреждений культуры, комитета по молодежной политике, а также руководители коллективов (драматических и кукольных, детских и молодежных, Народных и для людей с особенностями) из Домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов, школ, Домов детского творчества, ТЮТа, частных и ведомственных театров. Не было представителей студенческих театров и коммерческих фестивалей.

По общему признанию такую встречу давно ждали, чтобы поделиться опытом, представить общую картину нынешнего состояния театрального любительства в Петербурге и Ленинградской области и определиться с перспективами. Состоялся обстоятельный диалог о том, что сегодня мешает развитию театрального любительства. Обозначились главные проблемы: финансовые, кадровые, организационно-информационные. Оказалось, что часть из них уже сегодня можно решить. Общим было мнение о необходимости объединения. Все поддержали идею о создании ассоциации любительских театров.

Приняли решение сформировать рабочую группу для обработки и подготовки необходимой документации для создания Ассоциации. Первостепенная задача – собрать и систематизировать информацию о любительских коллективах в Северо-Западном регионе, а затем в России (независимо от ведомственной принадлежности).

Пока информация будет размещаться ВКонтакте на странице фестиваля «Невские театральные встречи» <https://vk.com/nevateatr>.

Модератор **Евгений Рафаилович Ганелин** – заслуженный артист РФ, кандидат искусствоведения, член СТД и Союза кинематографистов РФ, председатель оргкомитета Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских театров «Невские театральные встречи», отметил возрастающую популярность любительского творчества, назвал нынешнее состояние театрального любительства единственной опорой культурного вектора, который зарождается в России. Вспомнил об исчезнувшей библиотечке «В помощь художественной самодеятельности», доступность которой приносила огромную методическую и др. помощь.

В целях объединения театральных любителей для поддержки и решения проблем Ганелин предложил учредить всероссийскую Ассоциацию любительских театров, чтобы, сохраняя суверенность, налаживать связи между коллективами, делиться творческими и другими возможностями, поднимать этическую и нравственную планку в постановках любительских коллективов. В ближайшее время предлагается разослать обращение к коллегам, собрать учредительное собрание и начать действовать.

Николай Владимирович Шнейдер – доцент кафедры актерского мастерства СПбГИКиТ, член Гильдии драматургов СПб, член жюри Всероссийского открытого фестиваля-конкурса любительских театров "Невские театральные встречи", председатель оргкомитета фестивальной платформы «Невские театральные сезоны».

Обозначил главные проблемы – поиск источников дополнительного финансирования, а также система и качество подготовки кадров для любительских коллективов. Ассоциация предполагает горизонтальные связи и позволит создать сеть, где всем найдется место: и Дому народного творчества с его возможностями, и институтам со своими бюджетами, и комитетам по культуре и, прежде всего, любительским театрам, в том числе малым городам, где гораздо меньше возможностей, чем в Москве и Петербурге. Предложил в рамках Ассоциации создать рабочий интернет-портал по модели социальной сети, чтобы все могли обмениваться и делиться полезной информацией. Уместно также проводить в культурной столице Фестиваль фестивалей с участием лучших коллективов страны, своеобразный праздник любительства.

Ольга Александрова Богомазова, директор ДНТиД, познакомила с работой любительских театров Санкт-Петербурга в сфере культурно-досуговой деятельности. Дом народного творчества и досуга является методическим центром для Дворцов и Домов культуры города. Из 30 КДУ 27 – на бюджетной основе. Всего 70 любительских коллективов с охватом в 1736 человек. Ещё 3 года назад театров было в 3-4 раза меньше. Рост театрального любительского творчества – налицо! В основном – детские клубные формирования, около 48. Имеются инклюзивные театры. Только 12 – на платной основе, остальные на бюджетном финансировании: оплата руководителя, пошив костюмов, декорации. Поддержка государства очевидна. Ежемесячно проводятся методические семинары в городском методическом объединении под руководством засл.арт.РФ Светланы Письмиченко с приглашением специалистов в области театра. В связи с пандемией возник дистанционный формат, и он стал популярным. Информатизация стала новым толчком в развитии.

Поделилась важной новостью – 30 октября 2021 года вышло Постановление правительства РФ №1880 о возможности получить бесплатное и последующее высшее образование в области искусства в 10 ведущих профильных вузах столицы и Санкт-Петербурга. В перечень специальностей включены «режиссура театра, кино и телевидения» и «литературное творчество».

Сообщила об изданных методических сборниках для руководителей театральных коллективов в рамках гос.задания: «Исценирование прозы в любительском театре» из опыта работы театра «Закулисье» и «Сумма образов» из опыта музыкально-драматического театра «Образ».

Сотрудниками ДНТиД ведется работа по внесению изменений в постановление правительства о присвоении звания «Народный» один раз в 5 лет и возможности удостоивать званием не только коллективы культурно-досуговых учреждений, но и театральные образования из других сфер (образования, молодежной политики), что позволит повысить зарплату руководителям, шить костюмы, оплачивать сценографию и др. постановок.

На базе ДНТиД создан Культпроект в Telegram для разъяснения возможности получения грантовой поддержки.

Городское методическое объединение – большое подспорье для любительских театров. ДНТиД открыт для общения, поддерживает идею по созданию Ассоциации.

Самвел Оганесович Пецикян – ведущий специалист отдела поддержки и развития некоммерческих организаций Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Комитет активно поддерживает некоммерческие организации, оказывает помощь в оформлении документов для НКО, ориентированных на работу с молодежью от 14 до 35 лет. Все любительские театры, работающие в некоммерческом направлении, могут претендовать на субсидии Комитета по молодёжной политике. В 2021 году проведено 3 конкурса с бюджетом больше 130 млн. рублей. Максимальная сумма субсидии на одно мероприятие 5 млн.рублей, а грантовое направление – 2 млн.700 рублей. В Фонде президентских грантов нет ограничений в размерах субсидии. Появился Президентский фонд культурных инициатив. Заявки принимаются в электронном виде.

В 2020 году принят Федеральный закон и в нем есть пункт «Выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одарённость». Любой любительский театр может получить субсидию в соответствии с этим пунктом. Комитет осуществляет имущественную поддержку организациям, вошедшим в реестр детских и молодежных общественных объединений. НКО, подавшие заявку и вошедшие в реестр, могут безвозмездно использовать для проведения мероприятия помещение в Доме молодёжи.

Сергей Владимирович Беликов – начальник режиссерско-постановочного отдела СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» рассказал о городском фестивале «Грани», который в октябре 2021 года прошел в 5 раз. Фестиваль предоставляет возможность любительским театрам выступать на профессиональной сцене, а зрителям познакомиться с творчеством молодых. Заявку может подать любой молодежный

любительский коллектив независимо от ведомственной принадлежности.

Андрей Иванович Смирнов – преподаватель Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, руководитель Театра-студии «На Гороховой».

Проинформировал, что Колледж готовит руководителей любительских коллективов и после окончания они работают по специальности в учреждениях культуры и в сфере дополнительного образования, преподают в Школах искусств. Образование традиционное, набор на базе 9-ти классов, обучение 4 года. В 2011 году подано 32 заявления на 30 мест. В последние годы 260 заявлений на 16-18 бюджетных мест, но мотивированных абитуриентов единицы. Из 30 студентов осталось 19 человек и с ними ставится 7 спектаклей за сезон. Наряду с традиционной базовой системой Станиславского в обучении используется методики М.Чехова, Вс.Мейерхольда, Л.Грачёвой, Н.Демидова. В театре «На Гороховой» студенты играют вместе с педагогами.

Проблема – инфантильное поколение, имеющее смутное представление о культуре. Они рабы гаджетов, им трудно общаться, у них проблема с воображением.

Елена Алексеевна Солнцева – режиссер и завпост театра «На Гороховой», 27 лет существующего в колледже, поделилась опытом постановок в жанре документального театра. Интерес студентов большой, потому что «устали от неправды».

Проблема – в колледже обучают профессионалов, а на профессиональных фестивалях студенческий театр «На Гороховой» считается любительским, на любительских – профессиональным.

Владимир Павлович Фунтусов – заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актёра СПб ГИК, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Абхазия.

Отметил главное в обучении – не потерять метод Станиславского, по которому работает весь мир. 5 лет назад в СПб ГИКе ввели заочную магистратуру, но написание диссертаций переформатировали в художественно-творческий проект. Студенты ставят спектакли, в которые внедрена методологическая тема и этюдный метод оправдал себя в выпускных работах: документальном

спектакле, в ритуальном действии, в инклюзивном театре. Любительский театр должен заниматься экспериментами, но они должны подкрепляться мощным базовым образованием.

Проблема –драматический театр превращается в режиссуру массовых зрелищ. Но нельзя отказываться от основ театрального искусства.

Театр дело коллективное и надо объединяться, налаживать контакты, создавать прямую и обратную связь.

Евгений Юрьевич Сазонов – театральный режиссёр, педагог, художественный руководитель Театра Юношеского Творчества (ТЮТ), руководитель проекта «Будущее театрального образования».

Занятия в детском любительском коллективе помогают ребенку стать лучше, умнее и добрее. Предназначение детского театра – в любви. Руководитель детского любительского коллектива – сложнейшая профессия, требующая не только профессиональных знаний, но и широкого кругозора, умения чувствовать время, разбираться в социологии, психологии и – любить детей.

Совет тем, кто готовится стать руководителем любительского коллектива – поближе познакомиться с богатейшим опытом работы детских театров Петербурга.

Ольга Павловна Макутенене – руководитель школы театрального искусства при театре "Галёрка", г. Екатеринбург

Вызывает зависть отношение к любительству со стороны комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга.

В Калининграде, Кемерово, Владивостоке по инициативе Яны Туминой и Алисы Ивановой осуществляется проект, который выявляет огромные проблемы, в том числе как отвлечь подростков от гаджетов. Проблематично затащить детей в театр – они устали от неправды, разницы в том, что взрослые говорят и делают.

Не случайно документальный театр вызывает живой интерес у детей. Они учатся рассказывать свои истории, быть авторами, драматургами своих историй.

В Екатеринбурге дважды в год проводятся выездные недельные занятия для участников детских любительских коллективов.

Владимир Фердинандович Дель – руководитель и режиссер-постановщик молодежного театра «Предел», заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии СТД РФ «Признание», Рязанская область, г. Скопин

Петербургские фестивали, куда он ездит с 1998 года, помогли организовать как режиссёру. В жюри – свет русской театральной критики. Обсуждения на высочайшем уровне, с уважением к любителям, с подробным анализом. Сохранить бы этот уровень обсуждений, а не заниматься раздачей призов.

Про государственную поддержку. В старом Доме культуры г.Скопина целые полки с книгами из серии «В помощь художественной самодеятельности». Кто-то этим занимался, составлял, рассылал по всем коллективам. ВААПовские пьесы любители получали, упражнения, тренинги. Кто этим занимался? Хорошо бы Ассоциации заняться изданием полезной литературы.

Про кадры. Был замечательный институт культуры в Рязани, филиал Московского. Кому-то понадобилось здание – рояли выбрасывали из окон. Народ возмущался, но бесполезно. А Ассоциацию послушались бы, потому что она действовала бы с правовой поддержкой.

В Скопине население 25 тысяч и 5 любительских театров: «Предел», школьный театр, театр районной администрации, театр директоров школ, театр старинных нарядов «Красный угол». Народный театр может менять пространство вокруг себя.

Про деньги. Финансовые потоки идут мимо. Ассоциация поможет разобраться и получить положенные гранты.

Ирина Дель – руководитель театра народного костюма, которому уже 30 лет. И специалисты из Эрмитажа и Русского музея приезжают, и туристам интересно.

Благодаря лояльности администрации театр имеет возможность зарабатывать на продаже билетов. Стоимость не выше 200 рублей.

Эльвира Станиславовна Овсяникова – режиссёр Театра «Актио», муниципальное казённое учреждение «Культурно-

спортивный комплекс "Невский», Ленинградская область, г. Шлиссельбург

Сообщение о региональном форуме-фестивале «Область театра» в г. Кириши Ленинградской области по направлениям: Творчество. Организация. Продвижение.

Марина Рафаиловна Тарасова – директор Центра развития личности «Гармония», Ленинградская область, г. Сосновый Бор.

Поведала о возможностях поддержки любительских коллективов в бюджетном учреждении культуры. Их не много. Любительский коллектив подчиняется структурированным законам бюджетного учреждения, начиная от муниципального задания, отчётов 7-НК в область и т.д. Если у коллектива есть звание «Народный», то ему положены дополнительные ставки завхоза, художника-постановщика. Но на бумаге прописано, а по факту этого нет. И если в советское время эта практика существовала, то со временем эти должности растворились в общем штатном расписании. Появились другие законы. Если есть вакансии, то они должны обозначаться на сайте. Если есть полставки, то ты должен не доплачивать руководителю, а брать отдельного человека. Режиссеры – это и швец, и жнец, и на дуде игрец. Это люди, бесконечно преданные делу.

Если образование и доп.образование финансируются в основном из областного бюджета, то учреждения культуры – из местного. А у местной власти нет средств на дополнительные ставки.

Кадровая проблема связана не с отсутствием специалистов, а с возможностью обеспечить их жильём. Из города ездить сложно – зарплаты не хватит. Существует рейтинг 47 для глав администраций, набирающих очки за определенные позиции и получающих некоторые преференции для района. Одна из позиций – жильё для медиков и для учителей. Про культуру ни слова.

Есть проблема с финансированием выездов на фестивали. КДУ может оплатить транспортные расходы (автобус, ж/д) только руководителю в лучшем случае и водителю.

Нельзя регламентировать творчество. Раньше была ежемесячная нагрузка 76,2 часа, в которую кроме занятий входили самоподготовка,

работа над замыслом, с художником и т.д. А сейчас надо быть на работе 8 часов в день и это проверяется. А «птичка в клетке не поёт».

Мария Еромирцева-Добрая – режиссер частного детского театра «Мэри», Санкт-Петербург, г. Красное Село.

Театру «Мэри» 9 лет. Модель театра: ребенок-педагог-родитель. В основе фундамента – доверие. Всего занимается 120 детей и плюс друзья, соседи, родители, бабушки-бабушки. Главное – заранее предупредить о тратах на поездки, чтобы успеть собрать деньги. Занятия оплачивают родители, а также существует финансовый фонд, состоящий из ежемесячных взносов на аренду, поддержку малообеспеченных детей. Помогает муж-партнер, педагог по хореографии.

Проблема – в информированности. Есть некий вакуум, мы – ничьи. А хотелось бы быть в курсе проведения семинаров, фестивалей, встречаться с профессионалами.

Светлана Валерьевна Елякина – руководитель образцового коллектива музыкально-творческой студии «Серебряный ключик» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский», художественный руководитель и режиссер АНО «Большой семейный театр».

Сообщила о **возрождении традиций семейных театров** в Санкт-Петербурге. Театр «Серебряный ключик» существует в КДЦ 17 лет, всего занимается 120 детей. Для постановки семейных спектаклей, где играют родители вместе с детьми и профессиональные артисты была создана АНО «Большой семейный театр». По опыту москвичей организовали фестиваль семейных театров, средства на него получили из Президентского фонда культурных инициатив. 28 ноября в международной академии музыки Елены Образцовой состоится открытие 1-го фестиваля семейных театров «Мой Петербург – моя театральная семья».

Алексей Сергеевич Пасуев – театровед, критик, эксперт фестивалей «Золотая Маска», «Золотой софит», «Монокль» и премии «Театры Петербурга – детям», преподаватель истории театра в Балтийском институте экологии, политики и права, член комиссии по любительским театрам при Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Любительское движение сейчас в стране и в городе в частности не просто конкуренция профессиональному театру, а единственная альтернатива. Фестиваль в Пушкине, организованный театром «Закулисье», всегда событие в городе. Фестиваль «Невские театральные встречи» внимательно следит за театральным движением внутри страны. Фестиваль «Театральная весна» в Ленинградской области – с богатыми театральными традициями. Брянцевский фестиваль - вовлекает детей в театральное искусство и воспитывает будущего зрителя.

Первостепенная проблема – профессионализм, решить которую отчасти помогают фестивали, в рамках которых проводятся серьёзные мастер-классы.

Репертуарные проблемы мог бы решить интернет-форум, где размещались бы ссылки на соответствующие сайты, фестивали новой драмы, давалась бы возможность выхода на тексты и общение с драматургами. Нужны спецкурсы по инсценировкам прозы и поэзии, спецтехники по сторителлингу, документальным материалам для спектаклей.

Ещё проблема – сценография, работа с пространством. Хорошо бы организовать обмен наработками, встречи со сценографами.

Музыкальное оформление часто грешит штампами. Необходимо общение со специалистами по музыкальным подборам (Владимир Бычковский).

Инклюзивный театр на подъеме. Сегодня это магистральное, перспективное направление в профессиональном театре. Борис Павлович занимается этим серьёзно и может поделиться опытом.

Выводы:

Встреча причастных к театральному любительскому движению чиновников, специалистов и руководителей была долгожданной и своевременной. В ходе обсуждения выявилось несколько общих проблем, требующих решения. Большинство участников поддержало идею о создании Ассоциации театральных любителей России (Северо-Запада, Петербурга и Ленинградской области) с целью объединения коллективов разной ведомственной и иной принадлежности, обмена полезной информацией, получения методической и иной помощи, а

также возможности коллективного обращения в различные инстанции для решения насущных вопросов и проблем. Каналом для связи предложено создать рабочий интернет-портал по модели социальной сети.

Однако для продвижения идеи о создании Ассоциации необходимо создать рабочую группу для решения организационных и юридических вопросов, поиска средств на учреждение Ассоциации и т.д.

До создания Ассоциации ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Информационным центром считать ДНТиД и страницу фестиваля «Невские театральные встречи» ВКонтакте <https://vk.com/nevateatr>

2. Один раз в квартал собираться в ДНТиД:

- обращение к министру культуры по итогам круглого стола (проведение съезда деятелей любительских театров, статистика любительских коллективов страны, создание единого информационного портала, выделение доп. финансирования на работу любительских театров, решение проблем с расчетом нагрузок руководителей, обеспечением жильём руководителей театральных коллективов («земский культработник») и др.

- консультация по грантам и субсидиям

- взаимообмен информацией между коллективами разной ведомственной принадлежности

- оказание методической и др. помощи руководителям

и т.д.